

世界著名美术大师作品鉴赏
World Famous Art Master Works Appreciation

RUBENS

鲁本斯

林如萱◎编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

鲁本斯

林如萱 编

浙江摄影出版社

责任编辑 姚成丽
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏 . 鲁本斯 / 林如萱编
— 杭州 : 浙江摄影出版社 , 2015.9
ISBN 978-7-5514-1114-1

I . ①世… II . ①林… III . ①鲁本斯, P.P. (1577 ~
1640) — 绘画 — 鉴赏 IV . ① J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 215336 号

世界著名美术大师作品鉴赏 . 鲁本斯

林如萱 编

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

电话: 0571-85151087

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司

印刷: 山东海蓝印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 10

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-1114-1

定价: 68.00 元

彼得·保罗·鲁本斯（1577—1640年），17世纪佛兰德斯画家，巴洛克艺术的杰出代表。

鲁本斯一生创作极为丰富，作品多场面宏大、造型雄健、情节曲折、想象力丰富，具有强烈的运动感；其色彩对比鲜明、明亮饱满；其线条流动奔放、不拘一格，给人以一种富丽堂皇、华美火热、欢欣鼓舞的艺术感受。

鲁本斯所有的作品中，宗教神话题材占了最大的比重。在创作基督教题材的作品时，他难免要受到教会的制约，但在创作神话题材的作品时，他就可以自由发挥其艺术个性。鲁本斯从威尼斯大师们那里获得色彩造型的启迪，在创作中，色彩艺术得到了尽善尽美地发挥，已经超过了他所尊崇的威尼斯画派的成就。

除了宗教神话题材的创作外，鲁本斯还创作了很多人物肖像。由于身处上流社会，为了迎合上层贵族的审美要求，他创作的穿着朴素的便装肖像为数甚少，绝大部分是盛装的、外表十分华贵的贵族肖像。这些肖像画在一定程度上反映了佛兰德斯贵族资产者追求享乐和骄奢淫逸的生活情趣。

鲁本斯是一位伟大的人文主义画家，他接受了意大利的人文主义思想和巴洛克艺术，反对中世纪的禁欲主义，因此，即便是在宗教画中，也充满着“异教”的色彩。他的作品曲折地反映了爱国主义精神以及人类对自由的向往和激情。他以丰富的想象力、自由奔放的笔触、瑰丽饱满的色彩、千变万化的运动突破了学院派的法则，丰富了巴洛克艺术的表现技巧。

法国美术史家丹纳说：“正如英国只有一个莎士比亚，佛兰德斯只有一个鲁本斯，其余的画家无论如何伟大，总缺少一部分天才。”鲁本斯时代之前，在古典主义画家眼中，巴洛克艺术只是一种非正式画稿、草图，是一种堕落瓦解的艺术。但鲁本斯的出现，逐渐改变了巴洛克艺术在美术领域的这一趋势，使巴洛克艺术在美术领域得到了很大的提升。因此，鲁本斯不仅是佛兰德斯最伟大的画家，也是17世纪巴洛克绘画风格在整个西欧的代表，对整个西方绘画的发展具有重大意义。17世纪后期，巴黎的法国皇家美术学院就出现了一批鲁本斯主义者。法国著名的画家A·瓦托、E·德拉克洛瓦、P·A·雷诺阿和英国画家J·雷诺兹、J·康斯坦布尔等都受到他的影响。

C CONTENTS

目录

◆ 巴洛克艺术的杰出代表

初出茅庐 / 002

自画像 / 003

崭露头角 / 004

圣乔治斗恶龙 / 005

艺术巅峰 / 006

水土联盟 / 007

外交才能 / 008

为庆祝费迪南亲王抵达安特卫普所作的装饰 / 009

感情生活 / 010

伊萨贝拉·勃兰特 / 011

老当益壮 / 012

带彩虹的风景 / 012

◆ 画作欣赏

巴黎的审判 / 014

圣保罗的皈依 / 016

理事会的神 / 018

埃涅阿斯准备带领木马到爱尼尔 / 020

鲁本斯和朋友们 / 022

德谟克利特和赫拉克利特 / 024

双马四轮马车的跌落 / 026

玛切莎·布亚多利亚·斯皮诺拉 / 028

割礼 / 029

被斩首的施洗者圣约翰 / 030

被斩首的施洗者圣约翰（局部） / 031

牧羊人的朝拜 / 032

圣母和天使 / 033

施洗者圣约翰和鸽子 / 034

施洗者圣约翰和鸽子（局部） / 035

圣贤们 / 036

该隐杀害阿贝尔 / 038

无耻的巨蛇 / 039

圣母加冕 / 040

圣母加冕（局部） / 041

圣母领报 / 042

圣母领报（局部） / 043

苏珊娜和长者 / 044

老人头像 / 045

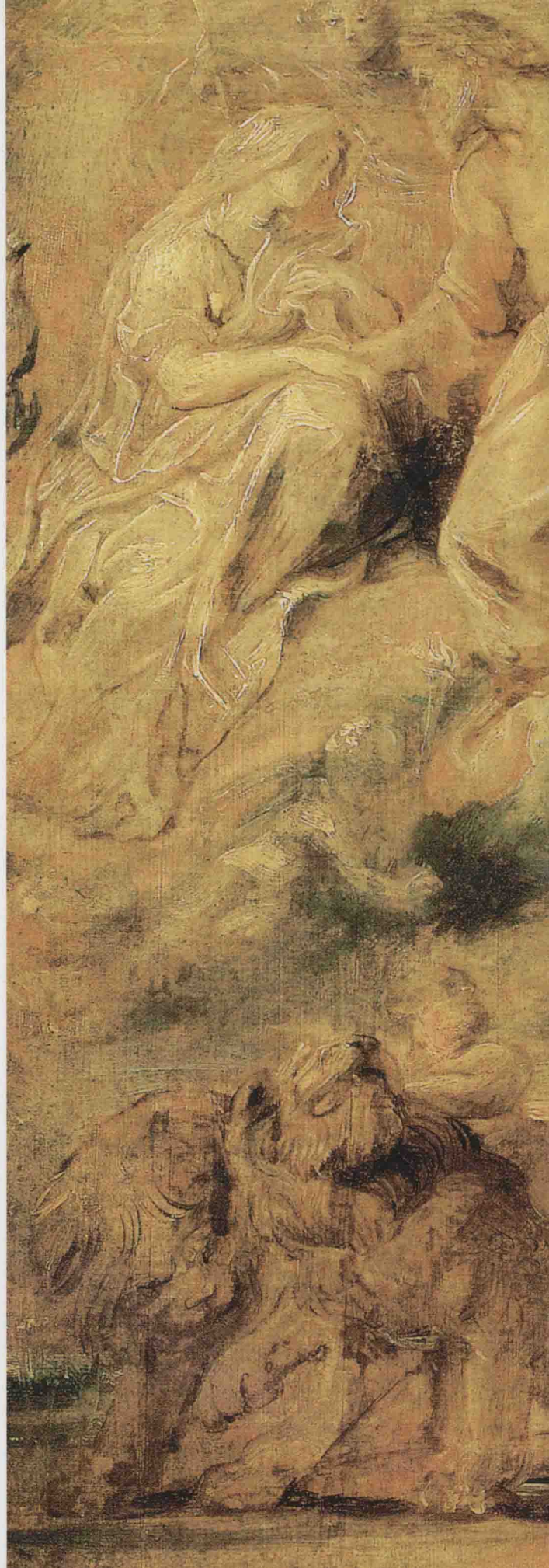
参孙和黛利拉 / 046

参孙和黛利拉（局部） / 047

屠杀无辜 / 048

宙斯和木卫三 / 050

被缚的普罗米修斯 / 051
酒醉的赫拉克勒斯 / 052
酒醉的赫拉克勒斯（局部） / 053
下十字架 / 054
下十字架（局部） / 055
菲洛佩门的酬劳 / 056
圣克亚斯托弗和隐士 / 058
圣克亚斯托弗和隐士（局部） / 059
希波吕托斯之死 / 060
罗马人的善心 / 062
放下十字架 / 064
放下十字架（局部） / 065
戴荆棘冠的基督 / 066
戴荆棘冠的基督（局部） / 067
圣母升天 / 068
圣母升天（局部） / 069
狮穴中的丹尼尔 / 070
捕获萨姆森 / 072
捕获萨姆森（局部） / 073
静穆的维纳斯 / 074
克拉拉·德拉塞雷纳·鲁本斯 / 076
克拉拉·德拉塞雷纳·鲁本斯（局部） / 077
圣保罗的皈依 / 078
维纳斯与阿多尼斯 / 080
基督下葬 / 082
基督下葬（局部） / 083
哈加尔离开亚伯拉罕的家 / 084
弗朗西斯科修道士肖像 / 086
三女神装点自然神像 / 087
酒神 / 088

向克瑞斯献礼 / 090

青年肖像 / 091

弗朗茨·克萨韦尔奇迹之死 / 092

金尼阁 / 093

放下十字架 / 094

放下十字架（局部） / 095

帕修斯与安德罗美达 / 096

法利赛人西蒙家的盛宴 / 098

车夫 / 100

查尔斯·德·郎古沃肖像 / 102

查尔斯·德·郎古沃肖像（局部） / 103

猎狮 / 104

路易十三诞生 / 106

路易十三诞生（局部） / 107

亨利四世升天和玛丽·美迪奇摄政 / 108

玛丽·美迪奇：里昂的会晤 / 110

玛丽·美迪奇：里昂的会晤（局部） / 111

玛丽·美迪奇：王后的加冕礼 / 112

玛丽·美迪奇：战神装 / 114

玛丽·美迪奇：战神装（局部） / 115

太子的诞生 / 116

太子的诞生（局部） / 117

伊萨贝拉像 / 118

乔治·维利耶的画像 / 119

伊萨贝拉·勃兰特 / 120

伊萨贝拉·勃兰特（局部） / 121

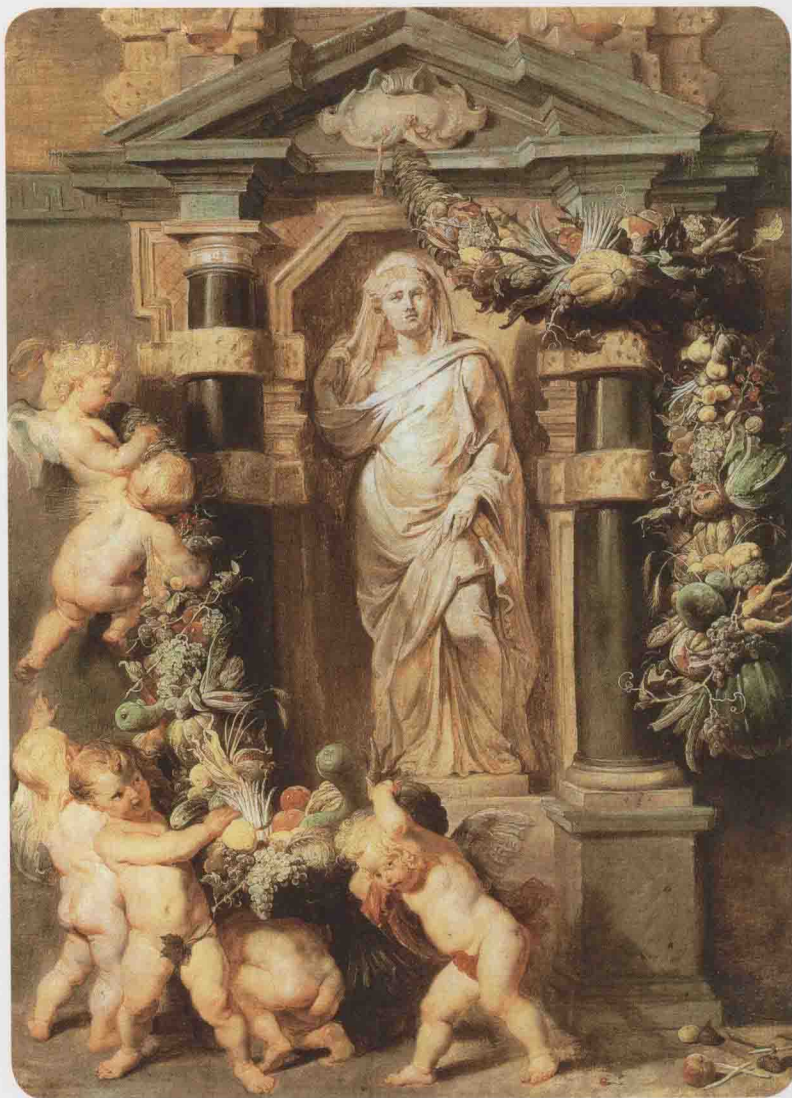
阿尔伯特和尼古拉 / 122

阿尔伯特和尼古拉（局部） / 123

托马斯·霍华德 / 124

海伦·费尔曼肖像 / 125

圣伊德丰索幻想 / 126
海格在荒野 / 128
海格在荒野（局部） / 129
詹姆士一世的神话 / 130
詹姆士一世的神话（局部） / 131
西蒙和伊菲吉妮的风景 / 132
最后的晚餐 / 134
最后的晚餐（局部） / 135
爱情的乐园 / 136
赫拉克勒斯拱门 / 138
赫拉克勒斯拱门（局部） / 139
费迪南拱门 / 140
费迪南拱门（局部） / 141
使神墨丘里离开安特卫普 / 142
使神墨丘里离开安特卫普（局部） / 143
雅努斯的神殿 / 144
雅努斯的神殿（局部） / 145
田园景色 / 146
田园景色（局部） / 147
上十字架 / 148
上十字架（局部） / 149
王者 / 150
王者（局部） / 151
酒神 / 152

CONTENTS 目录

巴洛克艺术的杰出代表

鲁本斯

鲁本斯是巴洛克艺术在美术领域的代表人物，他将佛兰德斯古老的民族美术传统与文艺复兴美术的高超技巧、人文主义思想结合起来，形成了一种气势宏伟、色彩丰富，热情洋溢地赞美人生欢乐，并具有强烈运动感的独特风格。

初出茅庐

1577年6月28日，鲁本斯出生于德国茨根小城的一个律师家庭，在家中排行第六，是家中最小的一个孩子。九岁时随父母移居佛兰德斯。十二岁时父亲去世，鲁本斯跟随母亲回到了西班牙统治下的家乡安特卫普。在那里，他接受了天主教洗礼，天主教也成为他终生的信仰，而在他的绘画生涯中，宗教是一个十分重要的主题。同一年，他被母亲送去一所拉丁文学校，在那里的学习使他能够阅读古希腊、古罗马书籍原著，后来由于家庭生活困难被迫辍学。十四岁时鲁本斯被送到一位伯爵夫人家里当侍童，在那期间，他不仅懂得了上流社会的礼仪习俗，还学会了为人处事，精通多种语言，这对他后来的发展相当有益。不久，鲁本斯厌倦了那种豪华的宫廷生活，1592年，在母亲的安排下，他开始学习绘画，最初师从风景画家维尔哈希特和多才多艺的画家阿达姆·凡·诺尔特，在他们的门下学习了四年。鲁本斯在探索艺术的过程中，视野开阔，虚心好学，重视前辈大师们所遵循的民族的写实主义的优良传统。之后，他又投入从罗马归来的维尼乌斯的门下，这使他收益很大，并且激发了他对意大利，特别是罗马的向往。1598年，他加入安特卫普画家公会，成为一名正式画家。两年后他实现了去意大利留学的梦想。

自画像 1623 年 61.5cm × 45cm

崭露头角

1600年，鲁本斯来到意大利，先后到过威尼斯、罗马、佛罗伦萨和热那亚等地，进行为期八年的进修。在意大利期间，鲁本斯受到曼托瓦公爵的青睐，并成为奥奇契的宫廷画家，这使他有机会接触到更多的古代艺术珍藏，在艺术上博采众长。在思想上，他接受了人文主义思想的熏陶；在艺术上，他除了吸收文艺复兴时期米开朗琪罗、提香、丁托雷托等人的色彩艺术、构图法和明暗法等艺术营养外，还被卡拉瓦乔的现实主义绘画所吸引，曾经临摹过《基督下葬》，而他最感兴趣的则是正在兴起的意大利巴洛克艺术。

鲁本斯是一个受到多国文化熏陶的艺术家，这段意大利进修的经历尤为宝贵，是他艺术道路上的关键里程。意大利是文艺复兴诞生的地方，在这里，他了解到古典艺术的魅力，体会到文艺复兴的光芒，也对现代艺术表现出极大的兴趣，宗教文化的魅力更是令鲁本斯无法抗拒，以至于他生平的大多数作品，都以宗教作为素材来源。总之，在这里，他的人文素养得到了最大的塑造。

这期间他创作了不少作品，其中著名的有《圣乔治斗恶龙》《戴荆棘冠的基督》等，画风受文艺复兴美术的影响，有威尼斯画派的特点。

圣乔治斗恶龙 1605—1607 年 304cm × 256cm

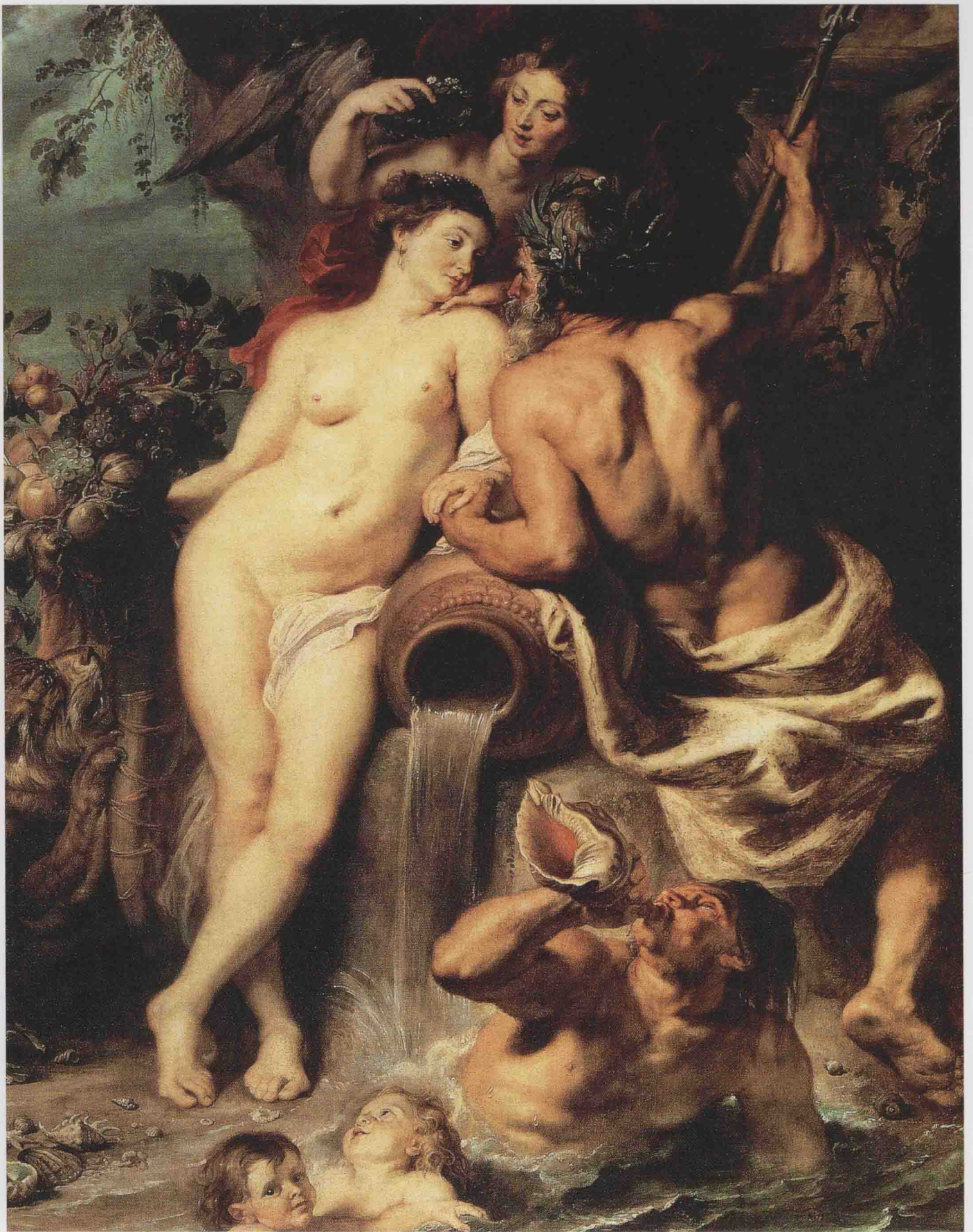
艺术巅峰

1608年，鲁本斯的母亲去世，他回到安特卫普。1609年，出任佛兰德斯的统治者伊萨贝拉的宫廷画家，不久便与他的女儿、人文主义者勃兰特结婚。

鲁本斯的婚后生活非常幸福，艺术事业也一帆风顺，并逐渐形成了独特的艺术风格。他特别注重运用带有旋转的运动感的结构来表现激动人心的场面，善于运用对比的色调、强烈的明暗和流动的线条来加强这种画面的运动感。其间所作的一批以宗教和神话为题材的油画，笔法洒脱自如，整体感强，表明其艺术创作已进入鼎盛阶段，并成为巴洛克美术的代表人物。

由于他的画技精湛，社会联系广泛，很快就引起了人们的关注。不仅如此，他还分别于1603年和1628年两次迁居到西班牙，另外也曾定居过英国和法国，这些经历扩大了他的知名度，其作品也广为流传。因此，他不只在自己的国家称霸画坛，在他曾经旅居的众多国家也都受到大众的爱戴，并留下了深远的影响。一位同时代的人曾将他誉为“诸画家之王，诸王的画家”，非常贴切。

1608年至1620年是鲁本斯独特风格形成的时期，也是他的创作高峰期。在此期间，各种不同规格、不同国家的委托纷至沓来。他以极其旺盛的精力，在学生和助手们的帮助下，创作了大量的作品，其中著名的有《下十字架》《维纳斯与阿多尼斯》《水土联盟》等。

水土联盟 约 1618 年 222.5cm × 180.5cm

外交才能

除了活跃于画坛之外，鲁本斯还是一位出色的外交大使。

1624年，鲁本斯被授予贵族头衔，1628年，被擢升为枢密院秘书。他曾作为外交大使出访过法国、英国、西班牙等多个国家，从事改善佛兰德斯处境的外交活动。其中最著名的就是受西班牙王室的委任出访英国，并成功地为西班牙和英国缔结了友好关系。他也因此被查理一世封爵，还为伦敦的宫廷白厅作过一幅题为《祝福和平》的天顶画。

鲁本斯在语言方面是非常有天分的，他熟练掌握七国语言，这对他从事外交工作来说是一个极大的优势。除此以外，他自身所具备的文化知识、政治能力，以及作为艺术家所享有的声誉，都使得他在一些微妙的场合仍能表现自如。对鲁本斯本人来说，这种外交工作显然也是他的兴趣所在，他曾评论说：“画画是我的职业，当大使是我的爱好。”

当然，作为一名画家，即使在从事繁忙的外交工作期间，他也时刻不忘作画。无论是为各国华丽的宫殿创作的一系列画作，还是为取悦费迪南王子所作的画作，他都通过作品描绘了大众关心的主题，并希望向观者传达更多的东西。其中最著名的作品当属他为法国皇太后玛丽·美迪奇创作的大型组画《玛丽·美迪奇生平》，被誉为“巴洛克艺术最辉煌的纪念碑”。

